

浅谈艺术教育在基础教育中的定位

● 厦门大学美术系 张小鹭

新近颁布的《中国教育改革和发展纲要》指出：“基础教育是提高民族素质的奠基工程，必须大力加强。”并认为：“美育对于培养学生健康的审美观念和审美能力，陶冶高尚的道德情操，培养全面发展的人才，具有重要的作用。”这就为我国的教育发展指明了新的努力方向。

我国现阶段的基础教育指的是中小学义务教育，作为美育在学校教育的主要方式则是艺术教育，它是在普通的教育中，通过感性的根植于直观知觉的教育（美术、音乐等艺术学科）培养出具有高尚道德情操和完美个性并掌握丰富知识的人。因此，艺术教育不仅仅着眼于审美领域，它还应对心智成长和道德领域产生重要的影响。

为此，以下围绕着艺术教育的功能，从正反两方面展开一些探讨，以求得艺术教育在我国基础教育中的明确地位。

一、艺术教育的功能与作用

首先，艺术教育具有陶冶情操，造就完善人格的功能，它能够将人的某些欲望加以恰当的节制和诱导，达到情感的升华。艺术教育的最终目的之一，是使受教育者的内在心理机制在不违背自由发展的前提下尽量按照某种理想的方式健康有效地发展，培养学生成为对全社会有益的人。这种培养人的道德品质的方法并不是靠外在的强制手段，而是采纳卓有成效的寓教于乐的方式，从而避免了单纯说教枯燥无味的弊端。因此，自古以来，无论是外国的柏拉图、席勒，还是中国的孔子和荀子等先哲，都认识到艺术教育的重要作用。此外，近代的著名教育家蔡

元培和美学家王国维也都为艺术教育的普及做了许多努力。

其次，就艺术与均衡发展的教育关系而言，现代心理学在探讨青少年的认知和心智成长，以及研究孩子们的心理认识的过程中，发展人脑右侧的认知（直观的、感情的）功能的运作发展将促进左侧（智性的、伦理的、科学的）的发达。因此从这方面来说，倘若希望发展左脑的理性功能，就必须注重右脑（根植于感性教育的美育）的开发。（注一）

艺术教育的追求在于使学生有意识地掌握知觉经验的各个方面。通过艺术活动，人在审美愉快中经由直观知觉的途径，就能把握到一种具有节奏性、平衡性和有机整体的完整体验。无论在美术的创作中，还是在音乐的作曲和演奏中，都能直接感受到对平衡秩序的追求。另外舞蹈、戏剧、杂技演员支配自己身体的直觉活动方式也与骑自行车人的平衡知觉支配如出一辙。

此外，绘画艺术要求对三维空间的充分驾驭，对培养诸如外科学、工程学的能力直接有益处。这种直观知觉的培养有助于理智分析、思维的发展。因为人的这两种认识功能具有互补作用，缺一不可。美国艺术教育家鲁道夫·阿恩海姆曾认为：“所有富有成效的思维都立足于知觉意象的必然性之上。反过来，所有在活动中的知觉都涉及思考的某些方面。”（注二）

基于上述的观点，学校教育只有透过艺术教育活动才能获得全面谐调发展的人，而不是只偏重智育的不平衡的人。这就意味

着,艺术教育注定要在健全的学校的课程设置中发挥重要的作用。

第三,就培养创造力而论,创造力是教育所追求的重要目标之一。美国著名美术教育家罗恩菲尔德(Vitkor Lowenfeld)认为:

“在一个均衡发展的教育系统里,强调每一个人的思想、感情以及感受力都必须均衡地发展,才能开发每一个人的潜在创造力,艺术教育便可能造就出富有适应力和创造力的人。”(注三)这就揭示了艺术教育与培养创造力的关系。现代心理研究成果证明:散发性思维方式是创造力的要素之一,而艺术教育正是运用形象思维的散发性思考。例如美术,就是以培养每个学生独特的创造性作为教学目标。美国当代著名心理学家吉尔福德也说过:一种新产品的发明,一种视觉艺术领域中的创新,将会较多地依赖形象思维的散发性思考的能力。(注四)这就从一个侧面证实了艺术教育所起的重要作用。

第四,培养学生健康的审美观念和审美能力。审美教育不单纯是艺术技巧的教育,也不仅仅是艺术欣赏的教育,而是一种升华情操的教育。这种教育只有经由健康向上的艺术作品的中介作用,方能使学生与他人的艺术表现和欣赏产生共鸣,这样伴随着艺术教育有效的引导、学习和陶冶,使学生的感情得到不断地升华与扩展,逐渐将极端主观的,不适当的感情转化为美的情感、高尚的情趣、有道德的情操。倘若没有艺术教育的介入,就难以培育健康的审美观念。

所谓审美能力,就是在感受的基础上,把握自然事物的意味或者艺术作品意义和内容的能力。这种能力不是与生俱有的,而是依赖于后天艺术教育有意识的教育和无意识的文化熏陶的结果。由于这是一种深刻到能改造学生自己内在情感和思维方式的教育,所以培养过程不可能是一朝一夕就能完成的。另一方面,它涉及到时代精神和民族文化背景以及民族深层意识的把握等诸多问题,艺术教育的活动范围就不能仅仅局限于

学校,而要扩展到整个社会。倘若我们的文艺界让鼓励人生、积极向上、美善刚健的艺术主导我们社会主义的文艺宣传阵地,给学生创造一个良好的文化环境,让学生欣赏学习,并且通过潜移默化使学生的社会主义思想、道德品质,在艺术教育活动中自然而然地形成,就能抵御腐朽、庸俗文艺的侵蚀和影响。同时,在活动中加强我国民族传统艺术的教学与欣赏,让学生参与社会、民族、传统的习俗艺术活动,就能使学生了解传统艺术的精华,正确对待西方现代艺术现象,又能引发学生产生民族认同感和民族自豪感。

二、我国普通艺术教育存在的问题

在相当长的一个时期,“应试教育”、片面追求升学率、偏重智育的短期行为,造成我国中小学教育中,把美术、音乐视为“副课”的现状,在学校教育的指导思想上,没有认识到感情知觉与抽象思维这两种心智功能的相互需求,排斥了感情教育,造成了许多弊端,其具体表现在:

1. 学生完整人格的解体。儿童与周围环境的适应和协调,本是一种可贵的内外同构的必备能力。倘若忽视了艺术教育的作用,这种自然拥有的能力就会在11岁左右因内在心理变化而丧失。可以设想当学生的头脑仅仅塞满了数学公式、文学概念、知识定理,却失去了原有的那种有机统一的直观感觉的把握,理性分析由于失去了直觉用于知知具体情态的总体结构的配合,显得杂乱无章,互不相干,那么,他们就不会应用所学到的知识,以致成为一个缺乏内涵,而且难以与环境融洽相处的书呆子。同时,这种发展不健全的人,在感情上也难于与他人沟通,人格的完整解体了,弥足珍贵的活力、独立的个性也消失了,变成了散条机械、自我封闭的人。

2. 缺乏创造力。正如前述的有关艺术教育的功能那样,由于感性、思考和感觉在任何创造过程中均有同等的必要,因此艺术

就是平衡学生的智慧和情感不可缺少的工具,忽视艺术教育的结果,已导致高考应试学生高分低能的现象。国务院学部委方福康也曾认为:已经毕业的研究生(包括博士生)确实存在着创造性不强,不适应经济建设和科学研究发展的问题。创造性不强的突出表现是缺乏最原始的思想,即乏创造性思维。(注五)这就一针见血地指出了现今教育的失误之处,从一个侧面证明教育发展纲要中强调实施美育的必要性、紧迫性。

3. 对艺术教育本质的忽视

在学校,艺术教育作为美育的主要方法,理应在基础教育阶段发挥重要的功能作用,才是对艺术教育本质的追求。阿思海姆曾认为:艺术的学习“不是机械的技巧,而是以最小限度的技术训练——向学生们提供独立发展他们自身心智源泉所需要的训练。”(注六)但是在相当长的一段时期内,我们的普通艺术教育本身可以说并没有意识到或者说不完全意识到自己的本质所在。具体到教学上,往往流于散漫无系统的单纯艺术技巧的传授,或者教材内容不太符合青少年心身发育过程的实际状况,美术教育变成了有“术”无“美”,音乐教育成了有“音”无“乐”。纯技巧的学习和缺乏童心的成人化的课题充斥课堂,使学生倍感枯燥无味,在丧失喜悦与欢乐的同时,堵塞了学习获得美育熏陶和加速促进心智成长的可能,背离了艺术教育的本质。由于正确的艺术教育思想没有形成共识,学校的教育工作存在许多问题,在基础教育阶段,全国86万小学中,绝大多数学校没有开设艺术课,合格的艺术师资大量流失,流失率一般都达70%左右。(注七)

从社会文化方面来看,近年来流行歌曲的“港台风”,对青少年学生产生了相当大的冲击。这些歌曲无论是在内容上、情感上都不适合中小学生学习与欣赏。当前在经济

大潮的影响下,我们的文艺界却没有充分提供给孩子们适当的作品,没有尽力为孩子们创造一个高品味的文化环境。

总之,通过以上的研讨,我们可以认识到:艺术教育既是教育的基础之一,又是基础教育的重要环节。在改革开放、经济建设和科学迅猛发展的今天,《中国教育改革和发展纲要》及时强调了美育和全面提高国民素质的要求,重视和完善我国的艺术教育,是具有深谋远虑的战略决策。

西方社会当年在经济发展时期忽视了人文学科和美育同步发展,造成了今日西方社会物质丰富和精神匮乏的鲜明对比,罗恩菲尔德为此曾说:教育在它最富有意义的目标上已经失败了。(注八)历史的教训值得我们注意。因此,充分发挥艺术教育在基础教育中的作用,作为提高民族素质的奠基工程的重要一环,这是一项十分艰巨而迫切的任务,非一朝一夕所能完成的。相信在发展纲要的精神指导下,结合我国的具体国情,将努力使学校在基础教育中一步到位,同时一定能努力创建好具有中国特色的社会主义艺术教育,并发挥其应有的重要作用。

注一:《世界科学》1982年1期 47—48页 斯佩里(Sperry, 1913—)的实验证明

注二:阿思海姆《对美术教学的意见》第二篇 总论206页

注三:罗恩菲尔《创造与心智成长》第一章 2页

注四:高觉敷《西方心理学的新发展》第六章 37—38页

注五:见《中国高等教育》1993年第1期31页

注六:阿思海姆《对美术教学的意见》第二篇 总论207页

注七:见《中国美术教育》1993年第2期2页 《努力使学校艺术教育进一步到位》

注八:同注三